

藝術與醫學(20)

馬諦斯與抗癌

文・圖／張天鈞

2017年5月24日，我因參加女兒在約翰斯・霍普金斯大學的畢業典禮，有幸到巴爾的摩的藝術館參觀（Baltimore Museum of Art），那裏收藏了很多馬諦斯的作品（圖1,2）。

亨利・馬諦斯（Henri Matisse, 1869-1954）是法國畫家，野獸派的創始人，亦為雕塑家及版畫家。馬諦斯和畢卡索、杜尚三人為20世紀初的造型藝術帶來巨大的影響，他也被尊稱為野獸派的領袖。他使用大膽及平面的色彩、豪放不拘的線條、風趣的結構，以及輕鬆的主題來畫圖。有一次我在看畫展時，就聽到有一名觀眾很不屑的說：「根本沒畫完嘛！這種畫法我也會。」

圖1：巴爾的摩藝術館收藏的馬諦斯的作品。

馬諦斯曾說：「我的夢想是一種藝術的平衡，純淨和寧靜，沒有麻煩的或令人沮喪的題材，藝術可能帶給每一個心靈工作者、商人以及文字工作者心情的舒緩或鎮靜，就像好的椅子的扶手，可以使人放鬆一樣。」

了解他上述想法的人就知道為何他會這樣畫。因為畫家雷諾瓦也說過：「這個世界已經有夠多令人不悅的事，我們不需要再去製造更多。」

靜物和裸體是他最喜歡的兩個繪畫題材，他在雕塑方面也有才華，而在他生病時，以剪紙做成的拼貼更是獨特。

1869年馬諦斯出生於法國北部，是有錢人家的長子，父親經營藥店和種子等貿易工作，原本希望他將來接管家族的生意，沒想到馬諦斯長大後卻在1887年去巴黎學法律，並於畢業後回家鄉作行政官員。在一次闌尾炎生病期間，他發現作畫的樂趣，因此決定成為藝術家，令父親失望莫名。1891年回到巴黎後，馬諦斯在朱里安學院修習繪畫，開始時先畫靜物及風景。他成為布格羅和莫羅的學生，也受到許多畫家的影響，如吸收馬奈（Édouard Manet）和日本藝術家的精華。

1896及1897年，馬諦斯去拜訪住在布列塔尼旁的貝勒島的澳洲籍藝術家——約翰·彼得·羅素，從而認識了印象派與當時還默默無名的梵谷的畫作。馬諦斯受到影響而迅速改變畫風，他後來曾表示：「羅素是我的老師，他告訴了我甚麼是色彩理論。」之後，馬諦斯在法國全國美術協會的畫廊展出了五幅畫作，其中兩幅被國家購藏。

模特兒卡羅琳·約勞在1894年為馬諦斯生下一名女兒，名為瑪格麗特。馬諦斯後於1898年1月10日與艾米莉結婚，共同撫養瑪格麗特長大成人，而他們的兩個兒子分別在1899年1900年出生。女兒瑪格麗特和妻子艾米莉兼任馬諦斯的模特兒。

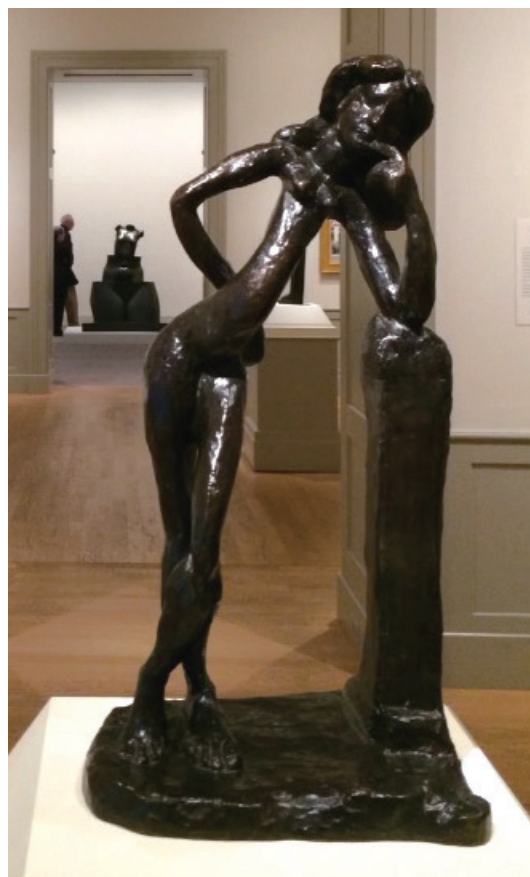

圖2：巴爾的摩藝術館收藏的馬諦斯的作品。

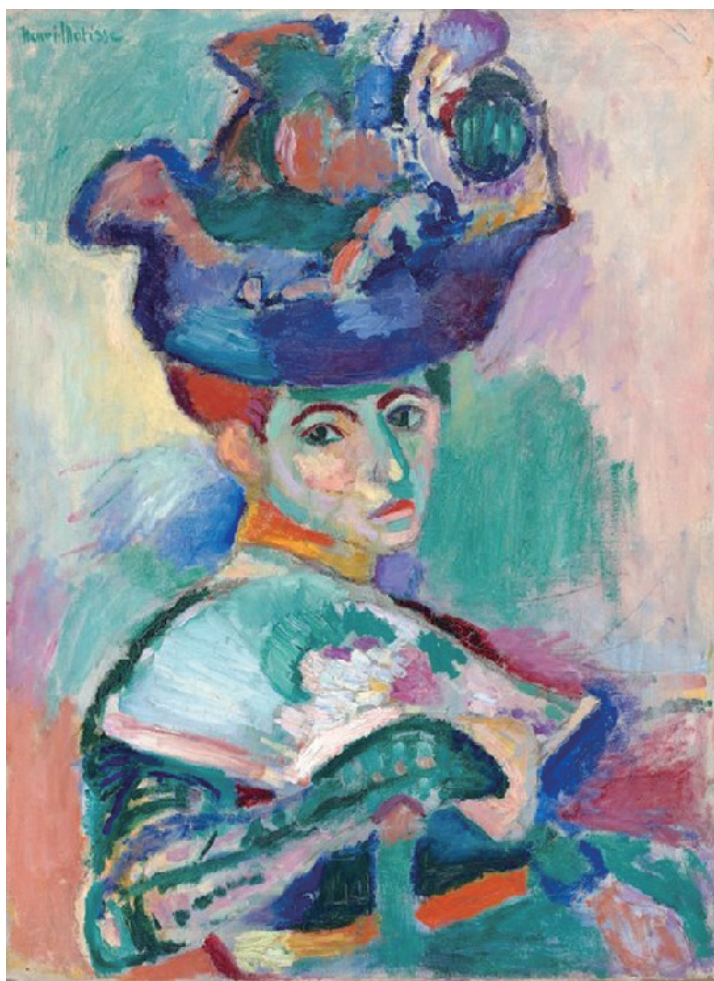

圖3：《戴帽子的人》¹，1905。

圖4：《奢華、寧靜和享受》²，1904。

後來馬諦斯聽從畢沙羅的建議，至倫敦研習透納的畫風。馬諦斯沉浸於工作中，但因購藏他仰慕者的作品，陷入債務問題。

當時在他家中陳列的作品包括羅丹雕刻的石膏半身像、高更和梵谷的畫作，以及塞尚的《三個浴女》。馬諦斯受到塞尚作品的影響特別深刻。

1898至1901年，他受到保羅·希涅克的影響，使用點描法。1902至1903年則是困頓期，這一時期作品呈現憂鬱的氣氛。在這段時間他開始嘗試作雕塑。

1900年間的畫作出現野獸派的藝術風格，例如1905年的《戴帽子的人》（圖3），但他1904年的首次個展並不成功。同年他花了整整一個夏天和新印象派畫家保羅·希涅克及亨利－埃德·蒙克羅斯一起在聖特羅佩作畫後，喜歡上明亮及

有表現力的色彩。那年他也畫了名作《奢華、寧靜和享受》（圖4）。1905年馬諦斯再往南邊旅行，這時期的特點是平面的輪廓線及受控制的筆觸，仍利用點描畫派的手法，但沒有過去嚴格。

1905年，馬諦斯和一群畫家在秋季沙龍中的房間舉辦展覽，不考慮物體的原本色彩，他使用了許多狂熱的、多半不協調的顏色。馬諦斯在展覽中展出《開窗》及《戴帽子的人》。由於會場中該房間裡有文藝復興時期風格的多那太羅雕像，路易·沃克塞爾就評論「多那太羅被野獸包圍了！」（Donatello parmi les fauves!）。此種論調刊登於1905年10月17日的報紙，從此大眾就把這種風格叫做

野獸派。由於馬諦斯的《戴帽子的人》被格特魯德·史坦因及雷歐·史坦因兄弟買下來，讓馬諦斯受到各方攻擊的情形改善不少。

1907年詩人紀堯姆·阿波利奈爾曾在*La Falange*的一篇文章上評論馬諦斯：「我們在這裡並不是要討論一個過分或極端者的藝術：馬諦斯的藝術是非常合乎理性的。」但同時，馬諦斯的藝術仍遭到很多激烈批評，賣畫收入難以餬口。他的畫作《藍色的裸體》在1913年芝加哥的「國際現代藝術展覽」上，被認為過於情色及挑逗而引起抗議。

1905年，馬諦斯遇見畢卡索。此後兩人亦敵亦友。畢卡索用立體派手法解構物件，而馬諦斯則用顏色建構物件。

1906年後「野獸派」運動衰落。這時期他多次旅行，到過很多地方：1906年到阿爾及利亞，學習非洲藝術及原始主義藝術；1910年到慕尼黑觀看盛大的伊斯蘭藝術展覽，並花了兩個月在西班牙學習摩爾人的藝術；1912與1913年則在摩洛哥。這些經歷讓他的畫風又有了變化，如使用黑色為主色。這種使用未經調和色彩的大膽做法讓

圖5：切紙拼貼畫，1952。

馬諦斯的藝術呈現出新風格。

1941年馬諦斯被診斷出癌症，手術後以輪椅代步。然而馬諦斯非凡的創造力並未減弱，反而著手創造切紙拼貼畫（圖5），臥室的牆上充滿了剪紙藝術。由此展開他新的職業生涯。1947年，他出版色彩鮮豔的限量版切紙拼貼畫。

1954年11月3日，85歲的馬諦斯，死於心臟病發作。

我最近收到同學傳來的長壽秘訣，共17點：1.不愛粗茶淡飯。2.每天都要外出至少一次。3.每週一次外出聚餐。4.有愛美的心態。5.懂得釋懷。6.願意接受新事物、新觀念。7.是個樂天派。8.性格開朗，喜歡交朋友。9.愛清理東西。10.真心喜歡自己的朋友。11.有陪在身邊的老伴。12.喜歡和小孩一起玩。13.身體微胖。14.多數時候更願意步行。15.有一雙強健的腿。16.愛吃富含多酚的紫色食物如葡萄、藍莓等。17.睡覺時不打呼。

馬諦斯病後改作剪紙藝術，創造出一個新的藝術表現，如上段所述，願意接受新事物，觀念可以幫助長壽，或許正因如此，他在被診斷出癌症後又活了13年，我認為他這樣的精神十分值得效法。

參考文獻：

[1] <http://www.henri-matisse.net/biography.html>

[2] <http://www.theartstory.org/artist-matisse-henri.htm>

[3] <http://mp.weixin.qq.com/s/Ced0kTxemQjWfySGScOX0w>

[4] <http://zh.wikipedia.org/wiki/亨利·馬諦斯>

張天鈞小檔案

臺大醫學院醫學系內科名譽教授，曾任臺大醫學院內科特聘教授。臺大醫學系畢業，臺大醫學院臨床醫學研究所博士。專長甲狀腺及內分泌學疾病之診治，主要成果有：甲狀腺疾病之細針吸引細胞學診斷及其與預後之關係，甲狀腺眼病變致病機轉及治療，甲狀腺機能亢進症（葛瑞夫茲氏病）遺傳基因研究，輻射鋼筋污染之建築其對甲狀腺之影響，甲狀腺未分化癌再分化方法之研究等。曾任中華民國內分泌學會理事長、臺灣臨床細胞學會理事長。